

How Mark Dion reframes our understanding of the natural world

A new installation spanning an entire house in Pittsburgh underscores the artist's longstanding interest in the human-nature relationship

By Wendy Vogel | 28 Oct 2024 | 5 min read

American artist [Mark Dion](#) has investigated representations of the natural world since the 1980s. Inhabiting the roles of illustrator, collector, archaeologist, curator, and contemporary surrealist, Dion uses the early modern European tradition of the *Wunderkammer* – encyclopedic ‘cabinets of curiosity’ seen as precursors to museums – as a tool for critical inquiry into systems of knowledge and categorization.

His site-specific works have included assemblages of artifacts combed from the banks of the River Thames in London (*Tate Thames Dig*, 1999), an excavation of the sculpture garden at the Museum of Modern Art in New York (*Projects 82: Rescue Archaeology, A Project for The Museum of Modern Art*, 2004), and a sculptural re-creation of expeditioners’ tools in white papier-mâché, like ghost objects, installed in the Trophy Room at New York’s private Explorers Club (*Phantoms of the Clark Expedition*, 2012).

An article in *T: The New York Times Style Magazine* from 2016 describes Dion as ‘a genealogist of sorts, tracing the bloodlines of Western intellectual history to ask, among other things, how European colonial expansion, environmental plundering and the creation of the museum all relate to the ecological disasters we face today.’

Mark Dion. Photograph by Jorge Colombo.

Mark Dion, Installation view, *Phantoms of the Clark Expedition*, Explorers Club, New York, 2012. Photo by Art Evans © 2012. Sterling and Francine Clark Art Institute, Williamstown, Massachusetts and Mark Dion. Courtesy of the artist and Tanya Bonakdar Gallery.

This month, Dion is unveiling a new work, *Mrs. Christopher's House* (2024), on view indefinitely in Pittsburgh as part of the Troy Hill Art Houses, a group of sculptural installations in formerly occupied homes founded by collector Evan Mirapaul. Preserving the house's original architecture, dating to 1880, Dion has created a series of semi-autonomous installations throughout the entire building that act as a 'time machine,' he tells me.

Playing with the convention of the period room, each space references not only a particular temporal moment – including the 1920s, the early 1960s, and the 1990s – but also motifs from Dion’s career. ‘It has a retrospective quality,’ the artist continues.

Mark Dion, *Mrs. Christopher's House*, 2024. Photograph by Rebecca Kiger. Courtesy of the artist and Troy Hill Art Houses.

Dion called the installation *Mrs. Christopher's House* based on the name of the former owner. On the ground floor, he has constructed a glass-walled diorama of what he imagines the house looked like on Christmas Eve in 1961 – the year he was born. Like many of his former projects, the work recalls museum period rooms that seek to create an immersive experience of a specific time and place. Dion describes the room – which features, among other items, a framed picture of former US President John F. Kennedy and his wife Jackie, an aluminum Christmas tree, and toys scattered across the floor – as representing the house at its ‘apex,’ reflecting ‘a moment of optimism in the trajectory of the American working class’ and Pittsburgh’s midcentury prosperity.

The aluminum Christmas tree, for example, gestures to the metal manufacturing company Alcoa, which is headquartered in the city. In the 1970s and 1980s, the steel industry that served as the cornerstone of Pittsburgh’s local economy collapsed, causing severe financial consequences which have reverberated for decades.

This installation encapsulates a time of hope and innocence, before the social and environmental costs of this industry became widely known. The room also nods to the strategies Dion employed for *Christmas Eve, 1933*, a 2016 commission for SiTE:LAB in Grand Rapids, Michigan. For that project, he transformed a rectory of the parish church of St. Joseph the Worker (a building about to be demolished).

He recalls that melancholic space as ‘a depiction of a lonely priest’s Christmas Eve on the verge of the world tearing itself apart, on the verge of the Second World War.’

Mark Dion, *Mrs. Christopher's House*, 2024. Photograph by Rebecca Kiger. Courtesy of the artist and Troy Hill Art Houses.

Mark Dion, *Mrs. Christopher's House*, 2024. Photograph by Rebecca Kiger. Courtesy of the artist and Troy Hill Art Houses.

On the second floor of *Mrs. Christopher's House*, Dion reprises several important series and interests. He has transformed a former bathroom into a brick-walled prison with a small, barred window, where a life-size plush bear appears at rest. The stuffed animal is the same one he showed in *Grotto of the Sleeping Bear* at Storm King Art Center in 2019, itself a reprisal of an outdoor installation he debuted at Skulptur Projekte Münster in 1997.

An adjacent space to the bear's enclosure mimics a 1990s Lower East Side gallery, complete with a rotary phone and ring binders of artists' slides. There, he shows new photographs from his series *Ursus maritimus* (Latin for 'polar bear'). Dion began 'hunting' images of polar bears in natural history museums in 1992 and has used the same basic camera – a Pentax K-1000 35mm – to shoot them ever since.

These bodies of work reflect Dion's longtime investment in revealing the spaces of zoos and museums as sites that illustrate conquest and containment of other species, even as they seek to educate.

Mark Dion, *Mrs. Christopher's House*, 2024. Photograph by Rebecca Kiger. Courtesy of the artist and Troy Hill Art-Houses.

Down the hallway, on the same level, visitors encounter the 'Extinction Club,' with interiors rendered in a style evoking the 1920s and 1930s. The room references the vibe of the members-only Explorers Club but adds a critical twist: 'Instead of a space that is expressing glee in the domination and murder of animals,' Dion tells me, 'this is a place contemplating extinction – and particularly human-caused extinction.'

The décor includes a wallpaper of extinct animals – which Dion originally produced for his 2018 retrospective at the Whitechapel Gallery in London – and tiles depicting animals and species living near a preserved nurse log, first manufactured for his *Neukom Vivarium* installation at the Seattle Art Museum in 2006.

Dion drives home the point of human-caused ecological disasters with a birdcage sculpture featuring a dead canary resting on a spill of creosote.

Mark Dion, *Mrs. Christopher's House*, 2024. Photograph by Rebecca Kiger. Courtesy of the artist and Troy Hill Art Houses.

Mark Dion, *Mrs. Christopher's House*, 2024. Photograph by Rebecca Kiger. Courtesy of the artist and Troy Hill Art Houses.

Mark Dion, *Mrs. Christopher's House*, 2024. Photograph by Rebecca Kiger. Courtesy of the artist and Troy Hill Art Houses.

In the attic of *Mrs. Christopher's House*, the artist encourages visitors to take on the role of hands-on researcher. Evoking his *Memory Box* installation in a tar-paper shed, first shown in 2015, he has lined the walls with shelves of vessels.

On one side of the room is a series of clear bottles and jars displaying natural specimens or cultural artifacts – of metal, ceramic, plastic, papier-mâché, and glass – that visitors cannot touch.

On the other side of the room, a number of boxes made of materials such as tin, wood, Bakelite, and ceramic are available for interactive consultation. Containing items like swizzle sticks, diaper pins, and game pieces, they spark the curiosity and wonder of childhood. This part of the installation is an apt conclusion that emulates Dion's mindset.

His art asks: How does classification of the natural world shape our experience of it? Who is voicing those narratives, and which ideologies underpin them? How can we reframe these collections, with wonder and criticality – and, in so doing, shift the dominant perspective?

Mark Dion, *The Memory Box*, 2016. Courtesy of the artist and Tanya Bonakdar Gallery.

Credits and Captions

Mark Dion is represented by [Tanya Bonakdar Gallery](#) (New York and Los Angeles), [Galerie Nagel Draxler](#) (Berlin, Cologne, Munich), and [In Situ - fabienne leclerc](#) (Paris).

Mrs. Christopher's House and the other Troy Hill Art Houses are open to the public by appointment.

Wendy Vogel is a writer and independent curator based in New York and a Part-Time Assistant Professor in the BFA Photography program at Parsons School of Design. She is the recipient of an Andy Warhol Foundation Arts Writers Grant.

Cover image: Mark Dion, *Mrs. Christopher's House*, 2024. Photograph by Rebecca Kiger. Courtesy of the artist and Troy Hill Art Houses.

Published on October 28, 2024.

How Mark Dion reframes our understanding of the natural world

A new installation spanning an entire house in Pittsburgh underscores the artist's longstanding interest in the human-nature relationship

By Wendy Vogel | 28 Oct 2024 | 5 min read

L'artiste américain [Mark Dion](#) étudie les représentations du monde naturel depuis les années 1980. Habitant les rôles d'illustrateur, de collectionneur, d'archéologue, de conservateur et de surréaliste contemporain, Dion utilise la tradition européenne moderne des Wunderkammer - des « cabinets de curiosité » encyclopédiques considérés comme les précurseurs des musées - comme un outil d'enquête critique sur les systèmes de connaissances et de catégorisation.

Ses œuvres in situ incluent des assemblages d'artefacts récupérés sur les rives de la Tamise à Londres (*Tate Thames Dig*, 1999), une fouille du jardin de sculptures du Museum of Modern Art de New York (*Projects 82 : Rescue Archaeology, A Project for The Museum of Modern Art*, 2004), et une récréation sculpturale des outils des expéditionnaires en papier mâché blanc, comme des objets fantômes, installés dans la salle des trophées de l'Explorers Club privé de New York (*Phantoms of the Clark Expedition*, 2012).

Un article paru dans T: The New York Times Style Magazine en 2016 décrit Dion comme « une sorte de généalogiste, retraçant les lignées de l'histoire intellectuelle occidentale pour se demander, entre autres, comment l'expansion coloniale européenne, le pillage environnemental et la création du musée sont tous liés aux catastrophes écologiques auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. »

Mark Dion. Photograph by Jorge Colombo.

Mark Dion, Installation view, *Phantoms of the Clark Expedition*, Explorers Club, New York, 2012. Photo by Art Evans © 2012. Sterling and Francine Clark Art Institute, Williamstown, Massachusetts and Mark Dion. Courtesy of the artist and Tanya Bonakdar Gallery.

Ce mois-ci, Dion dévoile une nouvelle œuvre, *Mrs. Christopher's House* (2024), visible indéfiniment à Pittsburgh dans le cadre des Troy Hill Art Houses, un ensemble d'installations sculpturales installées dans des maisons anciennement occupées, fondé par le collectionneur Evan Mirapaul. Préservant l'architecture originale de la maison, datant de 1880, Dion a créé une série d'installations semi-autonomes réparties dans tout le bâtiment, véritables « machines à remonter le temps », me confie-t-il.

Jouant avec les conventions de la period room, chaque espace fait référence non seulement à un moment précis – notamment les années 1920, le début des années 1960 et les années 1990 – mais aussi à des motifs de la carrière de Dion. « L'œuvre a un côté rétrospectif », poursuit l'artiste.

Mark Dion, Mrs. Christopher's House, 2024. Photograph by Rebecca Kiger. Courtesy of the artist and Troy Hill Art Houses.

Dion a baptisé l'installation « Maison de Mme Christopher », du nom de l'ancienne propriétaire. Au rez-de-chaussée, il a construit un diorama vitré représentant ce à quoi ressemblait la maison la veille de Noël 1961, année de sa naissance. Comme nombre de ses projets antérieurs, l'œuvre évoque les salles d'époque des musées, qui cherchent à créer une expérience immersive d'une époque et d'un lieu précis. Dion décrit la pièce – qui présente, entre autres, un portrait encadré de l'ancien président américain John F. Kennedy et de son épouse Jackie, un sapin de Noël en aluminium et des jouets éparpillés au sol – comme une représentation de la maison à son apogée, reflétant « un moment d'optimisme dans la trajectoire de la classe ouvrière américaine » et la prospérité de Pittsburgh au milieu du siècle.

Le sapin de Noël en aluminium, par exemple, fait référence à l'entreprise métallurgique Alcoa, dont le siège social se trouve dans la ville. Dans les années 1970 et 1980, l'industrie sidérurgique, pilier de l'économie locale de Pittsburgh, s'est effondrée, entraînant

de graves conséquences financières qui se sont répercutées pendant des décennies.

Cette installation incarne une époque d'espoir et d'innocence, avant que les coûts sociaux et environnementaux de cette industrie ne soient largement connus. La salle fait également référence aux stratégies employées par Dion pour Christmas Eve, 1933, une commande de 2016 pour SITE:LAB à Grand Rapids, dans le Michigan. Pour ce projet, il a transformé un presbytère de l'église paroissiale Saint-Joseph le Travailleur (un bâtiment sur le point d'être démoli).

Il se souvient de cet espace mélancolique comme « une représentation de la veille de Noël d'un prêtre solitaire, au bord du déchirement du monde, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale ».

Mark Dion, Mrs. Christopher's House, 2024. Photograph by Rebecca Kiger. Courtesy of the artist and Troy Hill Art Houses.

Mark Dion, Mrs. Christopher's House, 2024. Photograph by Rebecca Kiger.
Courtesy of the artist and Troy Hill Art Houses.

Au deuxième étage de la Maison de Mme Christopher, Dion reprend plusieurs séries et centres d'intérêt importants. Il a transformé une ancienne salle de bain en une prison aux murs de briques, dotée d'une petite fenêtre à barreaux, où un ours en peluche grandeur nature semble se reposer. Cet animal en peluche est le même que celui qu'il avait exposé dans « Grotto of the Sleeping Bear » au Storm King Art Center en 2019, une reprise d'une installation extérieure qu'il avait présentée pour la première fois au Skulptur Projekte Münster en 1997.

Un espace adjacent à l'enclos de l'ours imite une galerie du Lower East Side des années 1990, avec son téléphone à cadran et ses classeurs de diapositives. Il y présente de nouvelles photographies de sa série *Ursus maritimus* (« ours polaire » en latin). Dion a commencé à « chasser » les images d'ours polaires dans les musées d'histoire naturelle en 1992 et utilise depuis le même appareil photo de base – un Pentax K-1000 35 mm – pour les photographier.

Ces œuvres reflètent l'investissement de longue date de Dion dans la révélation des espaces des zoos et des musées comme des sites illustrant la conquête et le confinement d'autres espèces, tout en cherchant à éduquer.

Mark Dion, Mrs. Christopher's House, 2024. Photograph by Rebecca Kiger. Courtesy of the artist and Troy Hill Art Houses.

Au bout du couloir, au même niveau, les visiteurs découvrent l'« Extinction Club », dont l'intérieur évoque les années 1920 et 1930. La pièce évoque l'ambiance de l'Explorers Club, réservé aux membres, mais y ajoute une touche d'originalité : « Au lieu d'un espace où l'on exalte la domination et le meurtre d'animaux », me dit Dion, « c'est un lieu qui s'intéresse à l'extinction, et plus particulièrement à celle causée par l'homme. »

Le décor comprend un papier peint d'animaux disparus - que Dion a produit à l'origine pour sa rétrospective de 2018 à la Whitechapel Gallery de Londres - et des carreaux représentant des animaux et des espèces vivants à proximité d'une bûche d'infirmière préservée, fabriquée pour la première fois pour son installation Neukom Vivarium au Seattle Art Museum en 2006.

Dion met en lumière les catastrophes écologiques causées par l'homme avec une sculpture en forme de cage à oiseaux représentant un canari mort reposant sur une nappe de créosote.

Mark Dion, *Mrs. Christopher's House*, 2024. Photograph by Rebecca Kiger. Courtesy of the artist and Troy Hill Art Houses.

Mark Dion, *Mrs. Christopher's House*, 2024. Photograph by Rebecca Kiger. Courtesy of the artist and Troy Hill Art Houses.

Mark Dion, Mrs. Christopher's House, 2024. Photograph by Rebecca Kiger. Courtesy of the artist and Troy Hill Art Houses.

Dans le grenier de la Maison de Mme Christopher, l'artiste invite les visiteurs à se mettre au travail. Évoquant son installation « Memory Box » dans un hangar en papier goudronné, présentée pour la première fois en 2015, il a tapissé les murs d'étagères remplies de récipients.

D'un côté de la salle se trouve une série de bouteilles et de bocaux transparents présentant des spécimens naturels ou des objets culturels – en métal, en céramique, en plastique, en papier mâché et en verre – que les visiteurs ne peuvent pas toucher.

De l'autre côté de la pièce, plusieurs boîtes en fer blanc, bois, bakélite et céramique sont accessibles à la consultation interactive. Contenant des objets tels que des bâtonnets à cocktail, des épingles à couches et des pièces de jeu, elles éveillent la curiosité et l'émerveillement de l'enfance. Cette partie de l'installation est une conclusion pertinente qui reflète l'état d'esprit de Dion.

Son art interroge : comment la classification du monde naturel façonne-t-elle notre expérience ? Qui porte ces récits et quelles idéologies les sous-tendent ? Comment pouvons-nous repenser ces collections, avec émerveillement et esprit critique, et, ce faisant, modifier la perspective dominante ?

Mark Dion, *The Memory Box*, 2016. Courtesy of the artist and Tanya Bonakdar Gallery.

Credits and Captions

Mark Dion est représenté par [Tanya Bonakdar Gallery](#) (New York and Los Angeles), [Galerie Nagel Draxler](#) (Berlin, Cologne, Munich), and [In Situ - fabienne leclerc](#) (Paris).

La Maison de Mme Christopher et les autres maisons d'art de Troy Hill sont ouvertes au public sur rendez-vous.

Wendy Vogel est une écrivaine et commissaire d'exposition indépendante basée à New York. Elle est professeure adjointe à temps partiel au sein du programme de photographie de la Parsons School of Design. Elle est lauréate d'une bourse d'écrivains en arts de la Fondation Andy Warhol.

Cover image: Mark Dion, *Mrs. Christopher's House*, 2024. Photograph by Rebecca Kiger. Courtesy of the artist and Troy Hill Art Houses.

Published on October 28, 2024.